**E.E.S.N°24**

**4° año**

**Profesores**: Gaitón Rosana, Libares Andrea, Claudia Parada Rioseco, Elizabeth trijo, Vizcarra Lorena.

**Literatura Género dramático**

**Primera parte: Movimientos literarios, el Realismo**

## El Realismo en teatro.

La estética realista no ha sido solamente patrimonio de la narrativa (cuentos y novelas). También el teatro realista tuvo amplia difusión. Esto se refiere a su extensión en lo geográfico (el realismo se ha extendido, en Europa y también en América y, por supuesto, en nuestro país). Pero también hay que mencionar su amplio recorrido temporal: el realismo, que nace a mediados del siglo XIX, se proyecta durante buena parte del siglo XX. En este sentido, es una poética de una enorme vitalidad, que ha dado como fruto gran cantidad de obras. Y que en el teatro ha sido especialmente productivo.

Según los investigadores César Oliva y Francisco Torres Monreal, el teatro realista ha tenido una larga pervivencia que llega prácticamente hasta nuestros días

El teatro moderno nace con el realismo, del que el naturalismo es su inevitable acentuación. Cualquier puesta en escena actual de Ibsen, Chejov u O'Neill permite reconocer referencias a nuestro tiempo y a nuestras preocupaciones, como si fuéramos sus contemporáneos. Esta apreciación la podemos extender a sus modos de exposición dramática, formas y técnicas, y a sus exigencias con respecto a la representación. Sin embargo, entre Ibsen y Buero Vallejo, por poner un ejemplo de realismo actual, median más de ochenta años. No se puede decir lo mismo del teatro precedente, drama romántico y postromántico. A este último hemos de ubicarlo en otro tiempo, un tiempo pasado que nos concierne bastante menos, por muchos atractivos que encierre. Llevamos, pues, más de un siglo de teatro realista, y todavía mantienen su vigencia determinados autores y obras.

Oliva, César y Francisco Torres Monreal (2002): Historia básica del arte escénico, Madrid, Cátedra

Como ven, los autores señalan que nuestras preferencias estéticas y artísticas encuentran en el teatro realista una estética que todavía nos gusta y nos parece actual. No ocurre lo mismo con otras poéticas, como con el teatro romántico. Seguimos leyendo o viendo puestas en escena de muchos dramaturgos realistas y encontramos esas obras interesantes: plantean problemáticas que consideramos cercanas, a pesar de que tal vez fueron escritas tiempo atrás.

Entre los autores dramáticos que menciona la cita, es fundamental: Henrik Ibsen (1828-1906). Muchos investigadores coinciden en señalar que con su obra tiene origen el teatro moderno. ¿Qué significa esto? Que Henrik Ibsen creó los procedimientos y convenciones del drama moderno, creó una estética que, más allá de sus obras particulares, trascendió su propia época y constituyó una auténtica herencia para el teatro occidental. Así lo señala el investigador Jorge Dubatti:

Su concepción del drama moderno se ha extendido en el siglo XX a las estructuras narrativas del cine y la televisión. Ibsen se ha diseminado, está por todas partes, incluso más allá del teatro: su legado se "naturalizó", se expandió, se liberó de su creador y se "anonimizó", y por ello hoy resulta complejo

precisar qué proviene de los textos ibsenianos, qué de los textos de sus continuadores y qué de la gran poética abstracta que Ibsen contribuyó a formar.

Dubatti, Jorge (2006): "Introducción", en Jorge Dubatti (coord.), Henrik Ibsen y las estructuras del drama moderno, Buenos Aires, Colihue

## Actividad

- A continuación les presentamos un fragmento del primer acto de una obra de Henrik Ibsen, Casa de muñecas (1879).

- Lean el texto para luego completar las consignas, en las que analizaremos algunos rasgos del realismo teatral.

### *Casa de muñecas*

### Primer acto

***Una habitación confortable, de buen gusto, austera. Una puerta a la derecha, en el fondo, lleva hacia la antesala, y otra puerta a la izquierda, lleva al escritorio de Helmer. Entre las puertas, un piano. Una puerta en el centro de la pared izquierda y una ventana.***

***Bajo la ventana una mesa redonda con butaca y un pequeño sofá.***

***A la derecha, algo retirada hacia el fondo, una puerta, y más hacia el proscenio una estufa chimenea de cerámica, junto a la cual hay un par de sillas y una mecedora.***

***Entre la estufa y la puerta lateral, una mesa de menor tamaño.***

***En las paredes hay grabados.***

***Una estantería con objetos de porcelana y otros objetos pequeños.***

***Una biblioteca pequeña con libros de encuadernación cara.***

***El piso cubierto con alfombra.***

***Hay llamas en la chimenea encendida. Día de invierno.***

***Se oye la campanilla y luego la puerta que se abre.***

***Nora entra, tarareando juguetonamente; lleva ropa de calle y carga paquetes, que deja en la mesa de la derecha. Deja abierta la puerta detrás de ella, y afuera se ve a un mensajero con un árbol de Navidad y una canasta que le da a la criada que abrió la puerta.***

*NORA: Elena, ¡esconde bien el árbol! No quiero que los niños lo vean hasta esta noche, cuando esté ya armado. (Al Mensajero, con el monedero.) ¿Cuánto es...?*

*MENSAJERO: Cincuenta centavos.*

*NORA: Toma, una corona, quédate con el vuelto. (El muchacho agradece y sale. Nora cierra la puerta. Sigue sonriendo mientras se quita el abrigo.)*

*NORA: (Saca una bolsita de golosinas del bolsillo y come una o dos; se acerca lentamente a escuchar junto a la puerta de su marido.) Él está en casa. (Canturrea de nuevo, mientras va hacia la mesa de la derecha.)*

*NORA: (Abriendo algunos paquetes.) Sí, es ella.*

*HELMER: ¿Es mi ardilla que está embrollando por ahí?*

*NORA: ¡Sí!*

*HELMER: ¿Cuándo ha regresado la ardilla a su cuevita?*

*NORA: Ahora mismo. (Guarda la bolsa de golosinas en el bolsillo y se limpia la boca.) Ven, Torvald, a ver lo que he comprado.*

*HELMER: ¡No interrumpas! (Un momento después abre la puerta y se asoma, con la pluma en la mano.) ¿Comprado, dices? ¿Todo esto? ¿Ha vuelto a salir el chorlito a tirar dinero por allí?*

*NORA: Pero, Torvald..., este año podemos permitirnos algunos caprichos. Es la primera Navidad en que no tenemos que sufrir privaciones.*

*HELMER: Ya, pero tampoco derrochar el dinero.*

*NORA: Bueno, Torvald, un poco sí podemos, ¿verdad? Solo un poquito... Ahora ganarás un buen sueldo y tendremos mucho, mucho dinero.*

*HELMER: Sí, a partir del año nuevo; pero luego pasará un trimestre hasta que lo cobre.*

*NORA: ¡Bah! Podemos pedir un préstamo para esos meses.*

*HELMER: ¡Nora! (Se acerca y le tironea en broma una oreja.) ¿Otra vez la imprudencia haciendo de las suyas? Imagínate que pido un préstamo de mil coronas, que las gastas en preparar la Navidad y que en Nochebuena me cae un ladrillo en la cabeza y me quedo allí.*

*NORA: (Tapándole la boca.) Calla, no digas barbaridades.*

*HELMER: Imagínate que ocurra algo así... ¿Entonces qué?*

*NORA: Si ocurriese algo tan horrible, lo mismo me daña estar endeudada o no.*

*HELMER: Sí, pero ¿y los que me hubieran dado el préstamo?*

*NORA: ¿Ellos? ¿Quién se va a preocupar por unos desconocidos?*

*HELMER: ¡Nora, Nora!, no puedes negarlo, ¡eres mujer! No, en serio, Nora, ya sabes lo que pienso sobre el asunto. ¡Ni deudas ni préstamos! Hay algo de servil, de turbio, en el hogar que se mantiene de préstamos y deudas. Hasta ahora hemos resistido, como dos valientes, y así seguiremos el tiempo que nos falta.*

*NORA: (Yendo a la estufa.) Sí, como quieras, Torvald.*

*Ibsen, Henrik (2006 [1879]): Casa de muñecas y El enemigo del pueblo, Buenos Aires, Colihue*.

**RESPONDE:**

**a)** En esta obra se nos presenta, en primera instancia, el espacio en el que se desarrollará la acción dramática. Relean las didascalias o acotaciones que introducen el primer acto. ¿Qué función les parece que cumple, en una obra realista, la presentación tan detallada del espacio escénico?

**b)** Consideren la siguiente acotación: "Hay llamas en la chimenea encendida". ¿Con qué otra información se conecta, con el propósito de generar un "efecto de realidad"?

**c)** ¿Qué significa la palabra "austera", que se utiliza para calificar la sala de la casa? ¿Cómo se puede relacionar la información que brinda esa palabra con la situación económica de la pareja que interviene en la escena?

**d)** Relean ahora el diálogo entre los personajes. ¿Qué palabras utiliza Helmer para referirse a Nora? ¿Qué connotación tienen esas palabras?

**e)** Teniendo en cuenta la respuesta anterior, traten de hacer una hipótesis sobre la relación de esta pareja: ¿cómo podría caracterizarse el vínculo matrimonial entre Nora y Torvald Helmer?

f) Relean este fragmento del parlamento de Helmer: "¡Nora, Nora!, no puedes negarlo, ¡eres mujer!". ¿Qué conexión pueden plantear entre las respuestas que dieron a las consignas anteriores, esta frase de Helmer y el título de la obra?

**g)** ¿Por qué razones les parece que esta obra es ejemplo de teatro realista? Escriban un breve texto como desarrollo de esta respuesta. Consideren el espacio, las características que, en este fragmento, presentan los personajes, sus actitudes, su relación.

## SEGUNDA PARTE: El teatro

Las formas de hacer teatro y los géneros dramáticos se fueron transformando a lo largo del tiempo desde la antigua Grecia hasta la actualidad. Por ejemplo, las primeras representaciones dramáticas en Grecia se hacían al aire libre, y constaban con u solo actor y un coro. Durante el siclo V a. C. dramaturgos como Sófocles, Esquilo, Eurípides y Aristófanes añadieron actores a las obras y por lo tanto se sumaron personajes. El texto narrativo tiene como finalidad la representación, es decir, su interpretación frente al público, que accede a la historia a través de lo que ve y oye en el escenario. Por eso, el texto se organiza en dos niveles: por una parte, los parlamentos que indican a los actores las palabras que deben pronunciar; y por otra, las didascalias o acotaciones ofrecen indicaciones para la puesta en escena, que estarán coordinadas por el director.

## Actividad

- Leer la obra de teatro "La Nona" de Roberto Cossa, en el aula y realizar las siguientes actividades:

1) Organice un árbol genealógico con los personajes de la obra. Intégrelos a todos. Dé las características de cada uno de ellos.
2) Seleccione dos escenas que a su gusto sean cómicas y dos trágicas

3) ¿Cuántos y cuáles son los intentos de deshacerse de la nona por parte de los personajes? Ubique en qué actos sucede cada intento.
4) ¿Qué problema tiene la familia de la nona? ¿Qué solución tendría?
5) ¿A qué se dedica Martita? ¿Qué piensan sus familiares?
6) De dos ejemplos de malentendidos que se puedan identificar en el texto.
7) ¿Cuáles son los temas de la obra? Enumérelos.
8) Realice una síntesis del texto, primero, de cada uno de los actos, luego, una síntesis general-
9) ¿Cuáles son los temas de la obra ¿Enumérelos
10) Si tuviera que sintetizar el asunto de la obra en una oración, ¿cuál sería esa oración?
11) Investiga que es el género grotesco.
12) ¿Podemos decir que La nona pertenece al género grotesco?
13) Para finalizar mirar la película Argentina La Nona y realizar una comparación con la obra de teatro, que tienen en común y que diferencias pudieron notar con la obra teatral.